

Talleres de entrenamiento vocal – 1er. Cuat. 2024

PROPUESTAS DE LAS CÁTEDRAS

Bioenergética Voz y Vos

Cátedra: Muggeri

La propuesta de este taller es utilizar los recursos de la BIOENERGÉTICA para ayudar al estudiante a entrar en contacto con sus tensiones vocales-corporales y liberarlas a través de movimientos apropiados. La rigidez y las tensiones crónicas disminuyen la posibilidad de expresión.

Usualmente no nos permitimos relajar, respirar con profundidad ni hablar con claridad. A través de la BIOENERGÉTICA el estudiante podrá estar libre, atente y disponible para hacer uso y aprovechar su potencial actoral.

Nuestro enfoque está centrado en ayudar al estudiante a sentir y descargar las tensiones que le impiden respirar y hablar de modo natural, saludable y eficaz a la hora de construir un personaje.

Tomando palabras de Lowen, creemos que “La expresión emocional del individuo constituye una unidad. Es el individuo quién se expresa. Se trata de acompañar la motilidad del organismo y su posibilidad de expresarse, ya que la emoción se basa en la capacidad de CON-MOVERSE”

Canto

Cátedra: Malatesta

El canto permite expresar sensaciones, sentimientos y emociones, abriendo canales de comunicación entre el artista y el público. En este taller se trabajarán técnicas vocales que les permitirán a los estudiantes descubrir y liberar su voz, como así también vivenciar la influencia de los códigos corporales en la interpretación de canciones para encontrar sus propios caminos en el suceso creativo. El repertorio se seleccionará teniendo en cuenta el nivel de cada alumne, dentro de los diversos géneros de la música popular: folklore, boleros, blues, jazz, rock.

Canto en grupo, interpretación y repertorio

Cátedra: Basso

Este taller propone profundizar el conocimiento de la propia voz a través del canto y establecer un espacio de aprendizaje, experimentación y reflexión acerca de sus potencialidades expresivas. A partir de una guía orientada hacia el cuidado del propio instrumento y el reconocimiento de sus características y necesidades específicas, se trabajarán la propiocepción, la conciencia corporal y el reconocimiento de los elementos fundamentales del lenguaje musical.

Se abordará repertorio de diversas tradiciones culturales y se realizarán prácticas de exploración vocal y auditiva tendientes a sensibilizar la escucha y a identificar puntos de apoyo para pensar la interpretación y el desarrollo de la expresividad en el canto, propiciando el intercambio de experiencias individuales como parte del proceso colectivo de aprendizaje.

Del texto a la vocalidad escénica

Cátedra: García Guerreiro

La propuesta es generar un espacio de investigación corporal-vocal para la actuación, entendiendo el uso de la voz y la palabra como una acción que tiene una dirección y una necesidad en la situación dramática. Se propone un entrenamiento de aquellos aspectos técnicos y expresivos propios del trabajo vocal: una rutina de trabajo individual acorde a las necesidades particulares y una práctica grupal apoyada en la escucha, el ritmo, la integración y la capacidad de adaptación como parte componente de un todo. La dinámica de cada encuentro contendrá las instancias de: disponibilidad y exploración corporal vocal, improvisación y el trabajo con textos.

Ensamble vocal. La canción y el texto

Cátedra: García Casabal

El Taller propone un espacio de entrenamiento y exploración hacia la improvisación y composición colectiva. Cantar, hablar, la canción, la textualidad y el ensamble de las voces. Focalizando en el trabajo del encuentro de los cuerpos y la sonoridad en escena. Se incentivará a la investigación individual en favor de la composición colectiva.

Aprender y profundizar en las herramientas de la técnica vocal para la voz cantada. Estudiar nociones básicas del lenguaje musical que impactan directamente en la acción de cantar. Aspectos melódicos, tímbricos, rítmicos y armónicos, y los ajustes necesarios para la composición con otros. El

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES

Secretaría Académica

French 3614, C1425AXD

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

(+54.11) 4962-6044

dramaticas.academica@una.edu.ar

dramaticas.una.edu.ar

entrenamiento de la escucha será eje central en los encuentros, a fin de generar las condiciones para trabajar en el ensamble.

Entrenar el ejercicio de estar presente en el aquí y ahora, escuchar y registrar la producción sonora individual y/o grupal, para accionar creativamente en la composición colectiva.

Entrenamiento para la actuación en castellano neutro

Cátedra: Stolkartz

La propuesta del taller se centra en abordar la actuación en castellano neutro (actualmente solicitada para series y publicidades) sin perder las herramientas de interpretación adquiridas en la trayectoria individual, logrando mayor soltura y evitando formas estereotipadas.

Improvisación musical

Cátedra: Malatesta

Este taller permitirá explorar, descubrir y desarrollar la voz cantada, partiendo desde lo sensorial, desde el propio mundo interno, el juego y el movimiento. Se trabajará con la música popular ya que posee una raíz de transmisión oral que genera una gran energía y abre nuevos canales de comunicación. A través de la improvisación musical surge espontáneamente la música que representa, unifica y construye identidad. Componer canciones, asumir diferentes roles musicales, cantar a varias voces (polifonía), son ejemplos de actividades propuestas. Algunos géneros que abordaremos: blues, milonga, folklore, cumbia, etc.

Introducción al canto para artistas de la escena

Cátedra: García Casabal

El Taller propone un espacio de exploración, investigación y aprendizaje en relación al uso y despliegue de la voz cantada en estudiantes de actuación.

Entrenamiento técnico - expresivo, a través de vocalizaciones, improvisaciones y canciones grupales, con el objetivo de que les estudiantes puedan apropiarse de herramientas técnicas concretas, y desarrollar más confianza en su propia producción cantada. Se incentivará a la investigación individual en la grupalidad.

Ejes fundamentales: El cuerpo y la respiración como soporte y sostén de la emisión/ La escucha/El ritmo como organizador de la respiración/ El ajuste tímbrico y la intensidad en el encuentro con las otras voces/ La propia identidad vocal y la interacción con la grupalidad vocal/Conceptos de Lenguaje musical en resonancia con el canto.

El entrenamiento del canto implica el ejercicio de estar presente en el aquí y ahora, escuchar y registrar la producción sonora individual y/o grupal, para accionar creativa con la propia voz.

Introducción al doblaje en castellano neutro

Cátedra: Stolkartz

La propuesta de este taller se centra en la aplicación de los conocimientos adquiridos en vocal I y II puestos al servicio del trabajo del actor de doblaje, abordando los diversos tipos de doblaje (Documentales, series, ficciones, dibujos animados, publicidad, etc), aplicando recursos expresivos y adquiriendo los conocimientos básicos del castellano neutro.

La voz en acción

Cátedra: García Guerreiro

La propuesta será estudiar la emisión como una parte en el entramado de la escena, revisando las posibilidades que ofrece a la hora de componer, y descubrir en el hacer cómo entrenar la calidad en el impulso a la palabra. En este taller se realizará un entrenamiento colectivo y una investigación en dúos y tríos. Diálogos abiertos/Escenas variando las situaciones enunciativas/Escucha/Ritmo/Respiración

La voz en el personaje

Cátedra Rodríguez Claros

Este Taller propone estimular las capacidades sonoras y expresivas del actor/actriz en función de abordar la caracterización vocal del personaje.

Podrán seleccionar el material dramático a trabajar partiendo de un proceso individual, con pautas técnicas de base que serán el cimiento sobre el cual construir las variables corporales, sonoras y expresivas que definirán la particularidad de cada personaje.

Entrenar desde el cuerpo hacia a la voz: teniendo en cuenta los aspectos técnicos adecuados, la disponibilidad corpóreo- resonancial y la resistencia vocal. Explorar a través de ejercicios pautados como así también en improvisaciones individuales y grupales que le permitan encarar el parlamento en escena con total libertad.

La voz en movimiento

Cátedra: Rodríguez Claros

Para la labor profesional del actor, una voz activa es emitida por un cuerpo activo. El cuerpo y la voz se unen en la expresión oral. En este taller nos proponemos brindar recursos y herramientas para incorporar una rutina diaria de ejercicios con el objeto de potenciar la libertad vocal en escena. Una técnica adecuada nos ayudará a prevenir la fatiga vocal preservando la salud cordal. Apropiarse del espacio escénico en base a un cuerpo flexible, será indispensable para lograr una voz disponible. Aumentar la resistencia de la voz será una tarea gradual, personal y sistemática. Un entrenamiento ajustado a las necesidades del estudiante llevará a profundizar sobre el objeto sonoro, desarrollar la impostación, abordar los textos dramáticos y controlar la emisión y proyección en los diálogos intimistas y en los estados emocionales intensos. A partir de ese momento el actor/actriz será dueño de su propia voz.

Metodologías de escucha para la detección de dificultades vocales

Cátedra: Stolkartz

La propuesta de este taller se centra en la función vocal del actor/actriz así como del docente y el director/a de teatro, tanto en la educación de su propia voz como en la estimulación de la escucha y formación de la voz de sus estudiantes/actores/actrices. Se hará hincapié en la elaboración de rutinas de trabajo previo al trabajo docente y escénico

Proyecto Canción

Cátedra: Basso

Este taller propone un espacio de experimentación y práctica vocal partiendo de la forma canción como soporte material, territorio poético y unidad de sentido. La interpretación como eje desde donde indagar

los criterios de organización del texto musical para establecer una guía en el proceso de armado de versiones propias, a modo de reescritura.

Se desarrollarán prácticas específicas de entrenamiento vocal y auditivo tendientes a reconocer algunos elementos del lenguaje musical con el propósito de fortalecer los recursos creativos. Algunos contenidos a trabajar: pulso, ritmo, melodía; cualidades del sonido, timbre, altura, intensidad; recursos expresivos, tempo, fraseo, articulación; sintaxis musical, texto, prosodia, forma; improvisación, instrumentación, etc.

Recursos expresivos de la voz para el doblaje de escenas complejas

Cátedra: Stolkartz

La propuesta de este taller se centra en profundizar en el doblaje con escenas de mayor dificultad tanto vocal como interpretativa (llanto, grito, voz de niños, escenas con voz cantada, tonadas de lenguas extranjeras), abordaremos también autodoblaje, doblaje rioplatense y voz original.